

LIVELLI DI STUDIO: CORSO DI SASSOFONO MODERNO e JAZZ

Tutti gli obiettivi proposti in questa programmazione generale verranno raggiunti con l'ausilio di vari testi di studio, schede e fotocopie integrate dall'insegnante, antologie di melodie tratte dal repertorio popolare e da brani del repertorio classico del violino. Tale programmazione dovrà tenere conto dell'età dell'allievo e delle sue personali capacità. La metodologia utilizzata sarà calibrata in rapporto al gusto e alle preferenze musicali dell'allievo. La suddivisione nei vari livelli pertanto non dovrà obbligatoriamente coincidere con gli anni di studio svolti.

I livelli del **corso professionale** si avvicinano alla suddivisione nei tre periodi del corso preaccademico tutt'ora in vigore presso i conservatori musicali.

1) PERCORSO AMATORIALE: Seguirà orientativamente il programma di studio del "Percorso Certificato" ma senza obblighi di esami

2) PERCORSO CERTIFICATO

I LIVELLO :

Studio del suono:

Durante lo svolgimento del corso, si farà particolare attenzione ad ottenere una corretta impostazione di base, per sviluppare un suono pieno e corposo, ricco di armonici, sempre accompagnato dall'essenziale controllo dello stesso, attraverso le seguenti tecniche:

- a. impostazione di base della corretta postura del corpo messo in relazione con lo strumento;
- b. tecnica della respirazione diaframmatico-addominale;
- c. l'imboccatura, e l'attenzione al rapporto ancia-bocchino;
- d. la produzione del suono e la sua qualità timbrica;
- e. studio degli armonici principali, gli "overtone exercises", con alcune toniche di base;
- f. l'esercizio delle "note lunghe" in diverse modalità e sistemi; studio delle varie dinamiche da ppp, a fff.

Tecnica Strumentale :

Studio delle dodici scale maggiori, delle dodici scale minori melodiche ascendenti, per gradi congiunti e per salti di terza; la scala cromatica in tutta l'estensione dello strumento per gradi congiunti.

Le scale saranno studiate con le articolazioni principali di base : legato , staccato, staccato-legato; e saranno poi abbinati successivamente anche ad alcune figure ritmiche come : semiminima, croma , terzine , quartine di sedicesimi .

Lettura della Partitura :

Esercizi propedeutici per affrontare una vera e propria partitura di orchestra jazz, attraverso l'utilizzo del primo volume del metodo di Lennie Niehaus "Basic Jazz Conception for Saxophone";

Armonia Funzionale:

il modale maggiore : analisi e trascrizione nelle dodici tonalità dei i relativi gradi della scala con i suoi modi ; analisi delle scale e degli arpeggi e delle loro funzioni nei giri armonici, analisi e utilizzo armonico della cadenza , II-V ; II-V-I.

Repertorio Moderno/Jazz :

Studio della melodia e dell'armonia della forma del "blues" di dodici misure in tonalità maggiore e della forma del "blues esteso" di sedici misure, attraverso alcune composizioni caratteristiche del repertorio come ad esempio : "C Jam blues" , Duke Ellington ; "Doxy" , Sonny Rollins ;

"Tenor Madness", Sonny Rollins ; "Watermelon Man" , Herbie Hancock ; "Freddie Freeloader" , Miles Davis ; "Solid" , Sonny Rollins.

II LIVELLO :

Studio del suono : Studio dell' omogeneità del suono prodotto , attraverso vari esercizi di "portamento" e "legato" in tutto il registro dello strumento ; "tuning exercises" studio completo delle " note lunghe", attraverso la scala cromatica in tutta l' estensione dello strumento con l' ausilio del metronomo. Studio degli armonici di base del sassofono con gli "Overtone Exercises" , tratti dal metodo "Top-Tones for the Saxophone" di Sigurd M. Raschèr .

Tecnica Strumentale : Studio delle dodici scale minori armoniche gradi congiunti e per salti di terzine tre scale diminuite , le due scale esatonali ; per gradi congiunti e per salti di terza ; studio ed esecuzione della serie completa delle 42 scale; le scale saranno studiate con le articolazioni principali di base : legato , staccato, staccato-legato; e saranno poi abbinati successivamente anche ad alcune figure ritmiche come : semiminima, croma , terzine , quartine di sedicesimi .

Lettura della Partitura :

Esercizi per affrontare una vera e propria partitura di orchestra jazz, attraverso l' utilizzo del secondo volume del metodo di Lennie Niehaus "Basic Jazz Conception for Saxophone";

Armonia Funzionale :

il modale minore , analisi e trascrizione nelle dodici tonalità : i relativi gradi della scala con i suoi modi , analisi delle scale e degli arpeggi e delle loro funzioni armoniche nei giri armonici ;

analisi e utilizzo pratico della cadenza armonica II-V-I , in tonalità minore .

Repertorio Moderno/Jazz :

Studio della melodia e dell' armonia della forma del "blues" di dodici misure in tonalità minore ; e del blues minore esteso di sedici misure , attraverso alcune composizioni caratteristiche del repertorio come ad esempio : "Mr. P.C." , John Coltrane ; "Birk's Work" , Dizzy Gillespie "Stolen Moments" , Oliver Nelson ; "Spiderman" , Paul Francis Webster ; "Footprints" , Wayne Shorter ;

Studio di vari temi e giri armonici in diverse tonalità del blues minore attraverso l' utilizzo del volume n. 57 , "Minor Blues in all keys" di Jamey Arbersold.

Improvvisazione Tonale nei giri armonici:

Studio e analisi dei "giri armonici" del "blues minore " e del "Blues Maggiore" di dodici e sedici misure ; pratica dei due approcci di base dell' improvvisazione , verticale : con l' utilizzo degli arpeggi di ogni accordo ;

orizzontale : attraverso le "linee guida" , scritte sullo stesso giro armonico , prima dall' insegnante e successivamente dall' allievo ;utilizzo delle scale modali principali sugli accordi del giro

di blues ; trascrizione di un tema di blues minore di dodici misure e di un tema di blues minore di sedici misure ; trascrizione di almeno due "chorus" di una improvvisazione su un giro di blues minore di un assolo .

III LIVELLO:

Studio del suono :

Introduzione al metodo di Joe Allard , studio di almeno tre scale maggiori per gradi congiunti e per salti di terze , e i relativi arpeggi maggiori , con l' utilizzo del solo bocchino del saxofono,

"tuning exercises" studio completo delle " note lunghe", attraverso la scala cromatica in tutta

l' estensione dello strumento ; studio avanzato degli armonici del sassofono con gli "overtone exercises" , tratti dal metodo "Top-Tones for the Saxophone" di Sigurd M. Raschèr .

Tecnica Strumentale :

Studio ed esecuzione della serie completa delle 42 scale, in tutta l' estensione dello strumento :

12 scale maggiori , 12 scale minori melodiche ascendenti (jazz melodica minore) , 12 scale minori armoniche , 3 scale diminuite , 2 scale esatonali , 1 scala cromatica ;applicazione alle suddette scale dei “pattern ritmici”,dal metodo di Sigurd Rascher ”Scales for the Saxophone”; lettura e studio di una trascrizione di un assolo di Sonny Rollins ; lettura e studio delle trascrizioni delle “Six Suites” di J.S.Bach, Suite n.1 ; trasposizione per saxofono del docente Trent Kynaston.

Lettura della Partitura :

Lettura a prima vista di varie partiture per orchestra jazz, di media difficoltà , del secondo saxofono di sezione ; studio della lettura jazz attraverso la prima parte , “20 Jazz Exercises”, del terzo volume del metodo di Lennie Niehaus “ Intermediate Jazz Conception for Saxophone”.

Armonia funzionale e Analisi del repertorio :

Analisi della melodia e dei giri armonici dei brani struttura AABA , di 32 misure ;studio e analisi del brano “I Got Rhythm” di George Gershwin , il famoso giro armonico “rhythm changes” con la struttura AABA; analisi di base per individuare i suoi centri tonali principali , e i cambi di tonalità del giro armonico ; armonia funzionale applicata al giro armonico per trovare le relative scale idonee all’ accordo e/o ad una particolare cadenza del giro armonico stesso ; le dominanti secondarie , analisi del II-V-I maggiore , II-V-I minore , le varie possibilità armoniche offerte dal V grado in una composizione jazz.

Repertorio Moderno/Jazz:

Studio ed esecuzione di brani con la struttura della canzone AABA di 32 misure , di difficoltà media nelle sue forme più caratteristiche : medium swing, ballad , up-tempo swing ; il giro armonico “rhythm changes” nella struttura AABA; attraverso alcune composizioni caratteristiche del repertorio come ad esempio : “I Got Rhythm” , George Gershwin ; “Oleo” , Sonny Rollins ; “Take the “A” Train” , Billy Strayhorn ; “Satin Doll ” , Billy Strayhorn ; “Johnny Come Lately” , Billy Strayhorn ; “Rain Check ” , Billy Strayhorn ; “A Flower Is A Lovesome Thing ” , Billy Strayhorn ;

Studio di vari temi e giri armonici del compositore Billy Strayhorn , anche con il supporto del volume n. 66 “Billy Strayhorn Lush Life” di Jamey Arbersold .

Improvvisazione :

Studio e analisi della forma della canzone AABA , di 32 misure , nei suoi “giri armonici” più caratteristici ; il giro armonico “rhythm changes” ; come utilizzare il materiale ipercodificato per l’

improvvisazione : arpeggi , scale , linee guida , citazioni tematiche , nel giro armonico del brano prescelto , per eseguire un improvvisazione sviluppata su più chorus ; trascrizione di un assolo completo di Dexter Gordon , su una canzone di struttura AABA : trascrizione dell’ assolo

sullo spartito ; esecuzione a memoria dell’ assolo da parte dello studente .

IV LIVELLO:

Studio del suono :

Il metodo di Joe Allard , studio ed estensione in varie tonalità delle scale minori melodiche ascendenti (jazz melodica minore) per gradi congiunti e per salti di terze , e i relativi arpeggi minori , con l' utilizzo del solo bocchino del saxofono ; studio degli armonici secondo il metodo di Eugene Rouseau, la tecnica degli “overblowing sixths ; studio dell' estensione dello strumento , i sovracuti del saxofono dalla nota di fa diesis fino al la naturale.

Tecnica Strumentale :

studio degli arpeggi estesi per saxofono in tutte le tonalità e in ogni tipo di accordo attraverso il metodo “158 saxophone exercises” di Sigurd M. Raschèr , studio dei primi 80 esercizi ;

lettura e studio di una trascrizione di un assolo di John Coltrane ; lettura e studio delle trascrizioni delle “Six Suites” di J.S.Bach, Suite n.2 , trasposizione per saxofono di Trent Kynaston .

Lettura della Partitura :

Lettura a prima vista di varie partiture per orchestra jazz, di media difficoltà , del primo saxofono di sezione ; studio della lettura jazz attraverso la seconda parte , “25 Jazz Etudes” , del terzo volume del metodo di Lennie Niehaus “ Intermediate Jazz Conception for Saxophone”.

Armonia funzionale e Analisi del repertorio :

Studio dei giri armonici di brani a struttura diversa come la forma di canzone di 16 misure , la forma ABAC , e altre forme della canzone di 16 e 32 misure ; brani modali, modali-tonali ;si effettuerà una analisi armonica delle sudette strutture per individuare i suoi centri tonali principali , e i cambi

di tonalità del giro armonico ; studio e analisi delle sostituzioni principali nella cadenza armonica II-V-I , in tonalità maggiore e minore .Arrangiamento per piccoli gruppi :arrangiamento di uno standard jazz scelto per una formazione in quintetto nella formazione tipica :saxofono tenore, tromba , pianoforte , contrabbasso , batteria ; nozioni armoniche di base per l' arrangiamento :il trasporto ; estensione e caratteristiche degli strumenti ; le tensioni armoniche ; anticipi e ritardi ;costruzione dei “voicing di base” a due e tre parti reali .

Repertorio Moderno/Jazz :

Studio ed esecuzione di brani di struttura diversa come la forma di canzone di 16 misure , la forma ABAC ; le altre forme della canzone di 16 e 32 misure ; brani modali ; giri armonici modali-tonali ; studio ed esecuzione di alcune composizioni caratteristiche del repertorio come ad esempio :

la forma di 16 misure : “Lady Bird ” , Tadd Dameron ; “Bemsha Swing” , Thelonious Monk ;

“Nefertiti” , Wayne Shorter ;la forma ABAC : “Potato Head Blues” , Louis Armstrong ;“In a Mellotone” , Duke Ellington ;“My Romance” , Gorge Gershwin ;

la forma modale :“So What” , Miles Davis ;“Impressions” , John Coltrane ;“My Favorite Things” , John Coltrane ;la forma modale-tonale :“Maiden Voyage” , Herbie Hancock ;“A Night in Tunisia” , Dizzy Gillespie ;“Nica’s Dream” , Horace Silver ;

Improvvisazione :

Pratica dell’ improvvisazione su brani con giri armonici diversi come la forma di canzone di 16 misure , la forma ABAC ,e altre forme della canzone di 16 e 32 misure ; brani modali, giri armonici modali-tonali ; memorizzazione del brano : tema , giro armonico ,pratica dell’ improvvisazione con il solo accompagnamento del metronomo ; scelta e utilizzo di varie possibilità armoniche per lo sviluppo della melodia , attraverso l’ utilizzo di scale , arpeggi , utilizzo delle “citazioni” di altri temi durante l’ improvvisazione ; successivamente pratica di esecuzione del brano accompagnati dal solo pianoforte acustico ; Trascrizione di un assolo completo di Sonny Rollins , su una canzone ABAC : trascrizione dell’ assolo sullo spartito , ed esecuzione a memoria dell’ assolo da parte dello studente.

V LIVELLO

Studio del suono : Il metodo di Joe Allard , al livello avanzato ed esteso: studio ed estensione in varie tonalità delle scale diminuite, esatonali e della scala cromatica ; le scale saranno eseguite per gradi congiunti e per salti di terze , con i relativi arpeggi , con l’ utilizzo del solo bocchino del

saxofono ; studi avanzati sui sovracuti , con scale ed esercizi , dal libro “Saxophone High Tones” di Eugene Rousseau ; studio dell’ estensione massima dello strumento : tutta la tavola dei sovracuti dello strumento del saxofono dalla nota di fa diesis al fa naturale acuto un’ottava sopra.

Tecnica Strumentale : studio degli arpeggi estesi per saxofono in tutte le tonalità e in ogni tipo di accordo attraverso il metodo “158 saxophone exercises” di Sigurd M. Raschèr ,

studio della seconda parte , 78 esercizi ; lettura e studio di una trascrizione di un assolo

di Wayne Shorter ;Lettura e studio delle trascrizioni delle “Six Suites” di J.S.Bach , Suite n.3 , trasposizione per saxofono del docente Trent Kynaston .

Lettura della Partitura : Lettura a prima vista di varie partiture per orchestra jazz,

di difficoltà avanzata , del primo saxofono di sezione ;studio della lettura jazz attraverso il quarto volume del metodo di Lennie Niehaus “ Advanced Jazz Conception for Saxophone 20 Jazz Etudes”.

Armonia funzionale e Analisi del repertorio :

Studio dei giri armonici di brani di jazz moderno ,di B. Evans , R. Beirach , H. Silver , J.Coltrane,

W. Shorter, si effettuerà una analisi armonica delle sudette strutture per individuare i suoi centri tonali principali , e i cambi di tonalità del giro armonico. Studio delle “sostituzioni armoniche composte” e delle “sostituzioni armoniche improvvisate ; il pedale, “turnaround” come introduzioni

e come code dei brani, i giri armonici con cambi tonali in relazione di terze : i “ Coltrane changes”
analisi armonica del brano “Giant Steps” di J. Coltrane .

Arrangiamento per piccoli gruppi Arrangiamento di uno standard jazz scelto per una formazione in
ottetto , in una formazione tipica : 5 saxofoni (2 contralti , 2 tenori , 1 baritono) , pianoforte ,
contrabbasso , batteria ; costruzione e armonizzazione dei “voicing di base” a quattro e cinque parti
reali ; posizione delle voci : stretta , semilata , lata ; cluster voicing ; uso dell’ “unisono” nella sezione
dei saxofoni ; la scrittura di vari tipi di “backgrounds” che accompagnano una melodia scritta o un
solo ad libitum .

VI LIVELLO :

Studio del suono : Estensione e verifica del metodo di Joe Allard , al livello avanzato ed esteso:
studio ed estensione in varie tonalità delle scale diminuite, esatonali e della scala cromatica ; le scale
saranno eseguite per gradi congiunti e per salti di terze , con i relativi arpeggi , con l’ utilizzo del solo
bocchino del

saxofono ; studi avanzati sui sovracuti , con scale ed esercizi , dal libro “Saxophone High Tones” di
Eugene Rousseau ; studio dell’ estensione massima dello strumento : tutta la tavola dei sovracuti dello
strumento del saxofono dalla nota di fa diesis al fa naturale acuto un ottava sopra.

Tecnica Strumentale : Lettura e trascrizioni di importanti assoli di Sonny Rollins e John Coltrane,
studio degli arpeggi estesi per saxofono in tutte le tonalità e in ogni tipo di accordo attraverso il
metodo “158 saxophone exercises” di Sigurd M. Raschèr ,
studio della seconda parte , 78 esercizi ; Lettura e studio delle trascrizioni delle “Six Suites” di
J.S.Bach , Suite n.3 , trasposizione per saxofono del docente Trent Kynaston .

Repertorio Moderno/Jazz :

Studio completo dei brani : temi e giri armonici di brani di jazz moderno , di B. Evans , R. Beirach ,
H. Silver , J.Coltrane, W. Shorter ; pratica dell’ improvvisazione su strutture e armonie più
avanzate , attraverso alcune composizioni caratteristiche del repertorio come ad esempio : per lo studio
dei “coltrane changes” : “Giant Steps” , John Coltrane “Countdown” , John Coltrane
“ 26-2 “ , John Coltrane. Repertorio di jazz moderno : “ Very Early” , Bill Evans “ T.T.T. Twelve
Tone Tune ” , Bill Evans “Infant Eyes” , Wayne Shorter “E.S.P.” , Wayne Shorter “Leaving” , Richie
Beirach “Zal” , Richie Beirach “Nica’s Dream” , Horace Silver “Lush Life” , Billy Strayhorn.

Improvvisazione Moderna/Jazz :

Pratica dell’ improvvisazione su brani di jazz moderno, con i brani di H. Silver, B.Strayhorn , R.
Beirach ,B. Evans , W. Shorter ; con particolare attenzione ai brani con i giri armonici con cambi

tonali in relazione di terze , con i brani J. Coltrane . Si effettuerà una preparazione seria , per avere una livello sufficiente per potere presentare i brani in concerto ; memorizzazione del brano : tema , giro armonico , pratica dell' improvvisazione con il solo accompagnamento del metronomo ;

successivamente pratica di esecuzione del brano accompagnati dal solo pianoforte acustico ; scelta e utilizzo di scale diverse , di altre possibilità melodiche , per sviluppare un' improvvisazione più

articolata nel giro armonico dato ; applicazione durante l' improvvisazione delle “sostituzioni armoniche improvvisate” e “sostituzioni armoniche composte” studiate durante il corso .

Trascrizione di un assolo completo di John Coltrane , su un brano di difficoltà avanzata scelto dall' insegnante , ed esecuzione a memoria dell' assolo da parte dello studente .

Tecnica Strumentale : Lettura e trascrizioni di importanti assoli di Sonny Rollins e John Coltrane, studio degli arpeggi estesi per saxofono in tutte le tonalità e in ogni tipo di accordo attraverso il metodo “158 saxophone exercises” di Sigurd M. Raschèr ,

studio della seconda parte , 78 esercizi ; Lettura e studio delle trascrizioni delle “Six Suites” di J.S.Bach , Suite n.3 , trasposizione per saxofono del docente Trent Kynaston .

Testi didattici di riferimento :

“The Saxophone Intonation Workbook” di Trent Kynaston ,edizioni “ advance music” ; “Jazz , come suonare e improvvisare” di Jamey Aebersold , volume 1 , edizione italiana con CD allegato , edizioni “Jamey Aebersold Jazz” ; “Nient'altro che Blues ” di Jamey Aebersold , volume 2 , edizione italiana con CD allegato , edizioni “Jamey Aebersold Jazz” ; “Minor Blues in all keys” di Jamey Aebersold ,volume 57 , edizioni “Jamey Aebersold Jazz” ; “The Art of Saxophone Playing” di Larry Teal edizioni “Sunny-Birchard Inc.” ; “Top-Tones for the Saxophone” di Sigurd M. Raschèr,Four-Octave Range(third edition) edizioni “Carl Fischer” ; “Jazz Conception for Saxophone , vol. 1,2,3 di Lennie Niehaus ,edizioni “Try Publications” ; “The New Real Book , Legal vol.1 ” , edizioni “Sher Music Co.” ; “The New Real Book , Legal vol.2 ” , edizioni “Sher Music Co.” ; “Enciclopedia comparata delle scale e degli accordi” di Franco D'Andrea e Attilio Zanchi,collana didattica “Centro Professore Musica” , edizioni “Carisch”.